PRECIO DE ESTE EJEMPLAR $9. CD DE REGALO. ESTA REVISTA ACOMPAÑA LA EDICION DE PAGINA/12. PROHIBIDA SU VENTA POR SEPARADO.

Tomatito Barrio Negro

Página/12

Tomatito **Barrio Negro**

TOMATITO

"Yo siempre voy a hacer flamenco, eso está claro. Yo quiero otras músicas para darles mi punto flamenco y el sentir mío. Creo que eso me hace crecer, tengo que buscar en otras músicas para hacer luego algo más flamenco."

José Fernández Torres, "Tomatito", nació el 20 de agosto de 1958 en Almería, rodeado de guitarras flamencas. Desde pequeñito escuchó el toque de su abuelo, Miguel Fernández Cortez, "El Tomate", y el de su padre, también llamado Tomate, quien era aficionado a la guitarra en la intimidad de su hogar y tocaba el clarinete en la Banda de Música de Almería. Por si fuera poco, es sobrino del legendario tocaor Niño Miguel. José aprende los primeros acordes de su padre y de su abuelo, mostrando desde pequeño gran intuición musical y una habilidad casi innata.

Su debut como guitarrista de acompañamiento se produce con solo 10 años de edad, bajo el nombre Pepín Fernández. Lo presenta José Sorroche en la peña El Taranto, y este recital fue ampliamente cu-

bierto por la prensa local, lo que produjo que Tomatito gozara de cierta notoriedad ya desde su primera intervención pública. A partir de este momento, es reclamado para acompañar a muchos de los cantaores contratados por la peña El Taranto.

En 1970, su padre, El Tomate, se ve obligado a trasladarse con toda la familia a Málaga, donde trabaja tocando el clarinete en distintas orquestas de esta ciudad. Allí entabla conversaciones para que su hijo trabaje en el local de La Cañeta ubicado en Marbella, y Tomatito asiste diariamente a este tablao acompañado por su padre.

Posteriormente es contratado en la Taberna Gitana, incorporándose al cuadro flamenco del local. Además de acompañar a los bailaores, Tomatito hacía un solo que generalmente era "Entre dos aguas", de Paco de Lucía. Simultáneamente, el guitarrista completaba su formación con Pedro Blanco y Enrique Naranjo. Esta etapa, que duró 3 años, es esencial en su carrera, ya que, con espectadores de excepción como Pansequito, Lebrijano, Paco de Lucía y el propio Camarón de la Isla (figuras señeras que conformaban su máxima referencia), acompaña a cantaores de reconocido prestigio. A Paco de Lucía lo conoció un día que apareció acompañado de Los Marismeños, en el local que la Taberna Gitana montaba en la Feria de Málaga. Camarón, que entonces trabajaba en el Torrebermejas, viajaba a Málaga con asiduidad.

Con Camarón de la Isla

Cuando José contaba con 15 años, Camarón de la Isla se encontró sin guitarrista en un festival que tenía lugar en Málaga; alguien expuso la idea de llamar “a ese chaval de la Taberna Gitana que tocaba bien las cosas de Paco”, a lo que Camarón accedió. Éste sería el primer encuentro que Tomatito tendría con José Monge Cruz, en una relación profesional que duró 18 años, hasta la trágica desaparición del genial cantaor.

A partir de ese momento, Camarón lo empezó a llamar esporádicamente, cuando Paco Cepero, entonces su guitarrista habitual, tenía otros compromisos profesionales. Cuando Tomatito contaba con 21 años de edad, regresó junto con su familia a la ciudad de Almería, donde sigue residiendo en la actualidad.

En su trayectoria con Camarón, Tomatito ha alternado los multitudinarios recitales con éste por España y el extranjero con actuaciones en peñas y festivales, acompañando a grandes figuras del flamenco como Enrique Morente, la Susi, Vicente Soto “Sordera”, Pansequito, José de la Mercé, Chano Lobato, Terremoto de Jerez, Antonio Mairena, Juanito Villar, Rancapino y un largo etc.

Durante una actuación en el Teatro Lope de Vega de Sevilla, con Perrita al cante, mientras José estaba tocando, no entendió por qué el público se puso de pie de repente. Su sorpresa fue descubrir

que Camarón había subido al escenario y se había sentado a su lado, sin que nadie lo hubiera contratado. Cuando después preguntaron al cantaor por su inesperada aparición, contestó que "no siempre se canta por dinero". Esta es una de las muchas muestras de los lazos que unían a ambos artistas.

Durante esta época, Tomatito se configura como uno de los más prestigiosos guitarristas de acompañamiento del panorama flamenco. Su estética musical aparece perfectamente ensamblada con la de Camarón, con un sonido propio, flamenquísimo, en el que consigue integrar los silencios como parte de la melodía, así como aprovechar con absoluta sintonía la cadencia de los cantes desarrollados por Camarón.

La leyenda del Tiempo de 1979 es el primero de una amplia discografía acompañando a Camarón. En *Como el agua* (1981), tiene la oportunidad de trabajar con su ídolo, Paco de Lucía, con el que establecerá a partir de ese momento una relación de respeto y profunda admiración. A estos les siguen *Calle Real* (1983), *Viviré* (1984), *Te lo dice Camarón* (1986), *Flamenco vivo* (en concierto, de 1987), *Disco de Oro* (recopilatorio, de 1988), *Soy gitano* (1989), *Autorretrato* (mezclas, rarezas, 1991), *Potro de rabia y miel* (1992), última grabación de Camarón donde vuelve a encontrarse con Paco de Lucía, *Camarón nuestro* (1993), *París 1987* (en concierto, 1999) y *Camarón, antología inédita* (2000).

“Yo nací en Almería, que es como nacer en el cielo, y él me bajó a la tierra, habiendo guitarristas en Sevilla, y en Cádiz, y en Madrid. No sé cómo se fijó en mí, y me cogió con sus manos del cielo y me dejó así suavecito en la tierra. Yo siempre estaba a gusto cuando le tocaba a él (...). Y cuando lo escuchaba a él, por muy mal que estuviera, yo perdía mi guitarra, me engloriaba de su música y me daban escalofríos”, diría Tomatito recordándolo.

Colaboraciones

En 1992, tras la desaparición de Camarón de la Isla, Tomatito atraviesa su época más difícil. Fueron 18 años de una relación intensísima de trabajo y también de amistad, en los cuales no solo fue el complemento musical inseparable del gran cantaor sino también su confidente y amigo. La ausencia de Camarón planteaba un gran signo de interrogación en cuanto al futuro del guitarrista. Por otro lado, pocos cantaores se atrevían a llamarlo, actitud que justificaban con el argumento de que el estilo de José solo se adecuaba a la impar interpretación de Camarón, pero que en realidad ocultaba el temor a ser comparados con éste. Chano Lobato, Enrique Morente y Carmen Linares son de los pocos que no temen que el público, esperando la voz de Camarón tras las sublimes fal-

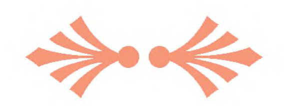
setas de Tomatito, se encuentren con otra voz, con otras formas musicales, provocando una decepción emocional difícil de superar.

A partir de este momento, José Fernández Torres inicia una carrera vertiginosa como guitarrista de concierto, en muchos casos con el acompañamiento de algunos de los cantaores más destacados de la nueva generación, como Duquende y Potito. Las críticas se hacen eco de la nueva carrera iniciada por Tomatito, destacando en forma favorable intervenciones, como por ejemplo en 1993 en el Festival Flamenco de Madrid, 4º Homenaje al Taranto, en el Auditorio Nacional de Música de Madrid, en el Palau de la Música Catalana de Barcelona, en el Palau de la Música de Valencia, en el Palacio de Congresos de Granada, en la Universidad Complutense, en el Festival de la Guitarra de Córdoba, etc. Su prestigio aumenta, llegando a compartir escenario con artistas consagrados de fama internacional como Frank Sinatra y Elton John, en sus conciertos en España.

Fuera de las fronteras de su patria, su fama también se extiende, cosechando éxitos con intervenciones entre las que se destacan el Festival Internacional de Música de Estambul (Turquía), el VI Festival Internacional de Guitarra de Lyon (Francia), y giras realizadas por Japón, Suiza, Francia y Alemania. En 1996 participa del espectáculo *Palabra De Guitarra + Friends*, junto a artistas como Larry Coryell y Luis Salinas, que luego daría origen al álbum *Palabra de guitarra latina*, donde Tomatito aporta una versión de “Bésame mucho”.

A la par de la actividad al frente de su grupo, Tomatito ha realizado una serie de colaboraciones con una amplia gama de artistas que van desde cantantes relacionados con la copla como Carlos Cano, hasta el pop, como Mecano. Especial mención merece la gira que efectuó por toda España con Enrique Morente, cuyo resultado obtuvo la calificación de “extraordinario” por parte de la prensa.

También la lista de colaboraciones discográficas es extensa, e incluye, entre otros, a Vicente Soto “Sordera”, Pansequito, Juan Habichuela, Potito, Montse Cortés, Guadina, Raimundo Amador, Kiko Veneno, Enrique Morente y Lagartija Nick (en el legendario disco *Omega*), Duqende y Chano Domínguez. En 1995 participa en la versión en español del tema “Woman”, de Neneh Cherry. Interviene en la película *El abogado del Diablo*, de Taylor Hackford, con Al Pacino y Keanu Reeves, así como en *Flamenco*, de Carlos Saura.

Su carrera solista

“Yo tuve que coger la guitarra como solista por obligación, en el sentido de que si no hubiese sido porque Camarón se fue, nunca hubiese tenido que tocar solo. La vida, en ocasiones, es así de dura y te pega estos sablazos en momentos críticos. La gente no lo sabe, pero durante un tiempo lo he pasado muy mal, porque después de aquello nadie me llamaba para que lo acompañara y ¡claro!.. si te desanimas y te retiras... entonces has perdido la batalla. Por suerte soy muy orgulloso y aunque no sabía desenvolverme en este mundo de la guitarra solista... tocando, tocando... me fui animando, viendo que la música me ayudaba a recuperarme.”

Su primera grabación como solista fue “Rosas del amor” (1987). Tras cuatro años de trabajo intenso, grabó nuevamente en solitario *Barrio Negro* (1991), el disco que se edita ahora con **Página/12**, que fue producido por Juan Carmona y editado originalmente por el sello Nuevos Medios, que era algo así como el “buque insignia” del movimiento denominado “nuevo flamenco”. Es un trabajo íntimo e inspirado, donde Tomatito combina naturalmente tradición y modernidad. El tema central son los tangos titulados “La Voz del Tiempo”, cantados nada menos que por Camarón de la Isla. Participan también otros destacados intérpretes como el propio Juan Carmona en guitarra y Antonio Carmona en percusión (ambos de Ketama), así como Carles Benavent,

el bajista “histórico” de Paco de Lucía. No hay más que escuchar las bulerías “A mi tío, El Niño Miguel”, con su guitarra acompañada sólo por palmas y percusión, o los tangos “Caminillo viejo”, con guitarra, saxo y percusión, para apreciar claramente la magistral amalgama de técnica y sentimiento que constituyen la marca registrada de Tomatito.

En 1997 recibe el reconocimiento oficial a su obra por parte de la Junta de Andalucía, materializado en la Medalla de Plata de dicha comunidad. Destacan en este año su primera composición musical para teatro, en la obra *Madre Caballo*, de Antonio Onetti, dirigida por Emilio Hernández. Terele Pávez, la actriz principal de la obra, declaró “cuando aparece en el escenario esa guitarra te revuelve. Te levanta el personaje. Todos los actores nos sentimos sobrecogidos con ella...”. También inició la colaboración con el pianista Michel Camilo, realizando una gira por los más reputados escenarios españoles. En ese mismo año edita el álbum *Guitarra gitana* (publicado anteriormente por **Página/12** como parte de la colección “El Nuevo Flamenco”), que fue el mayor éxito discográfico de 1997 en el mundo del flamenco en España.

Al año siguiente compone la música para la banda sonora de la película alemana *Bin Ich Schoen?*, de Doris Doërrie, actúa en el festival Espárrago Rock 98 en Granada, realiza una gira por Europa con su grupo, interviniendo en el Festival de la Guitarra de Patrimonio (Córcega), en el Festival de Mont-de-Marsan (Francia), en el Festival Flamenco de Tampere (Finlandia) y en las “IX Nuits de la Guitare de Patrimo-

nio" (Cerdeña) compartiendo cartel con John McLaughlin, Irakere y Chick Corea, entre otros. En la X Bienal de Arte Flamenco de Sevilla presenta *Tomate & Friends*, considerado como uno de los espectáculos más sobresalientes del festival. En 1999 participó en el II Miedzynarodowy Festival de Guitarra en Polonia y realizó una gira por Cuba, Alemania, Francia e Italia. Con Michel Camilo visita el Club de Jazz Blue Note de Tokio y el Festival de Jazz de Basle.

En la Argentina se presenta en dos oportunidades. En 1998, como parte del espectáculo *El Guitarrazo*, junto a Luis Salinas y Lucho González, realizado en La Trastienda, y en 1999 como solista, presentando el espectáculo *Noches gitanas*. Ese mismo año se edita el álbum *El Guitarrazo*, con grabaciones en vivo y en estudio, reflejando este inolvidable encuentro de guitarristas de distintas culturas hermanados por la música. Cuenta con la participación de Diego Amador como invitado en percusión.

En el año 2000 realiza una gira por Europa con Arif Sag, y filma una película con Tony Gatlif. Su colaboración artística con Michel Camilo se materializa en un disco que se edita en el año 2000 con el título *Spain*, con el que obtiene el Grammy Latino al mejor disco de Jazz Latino. El disco *París, 1987* (con Camarón de la Isla) le proporciona otro Grammy, por el Mejor Disco de Flamenco. En este mismo año estrena el concierto *Bajandí* en la XI Bienal de Arte Flamenco de Sevilla, y después realiza una gira por Río de Janeiro, Nimes, Santo Domingo, etc.

En 2001, obtiene el premio César como coautor de la banda sonora del film *Vengo*, dirigido por Tony Gatlif. Ese mismo año se edita *Paseo de los Castaños*, que resulta una sorpresa para la afición flamenca. A pesar de sus experiencias en otras formas musicales y en compañía de otros músicos, este disco recorre, en menos de una hora, ciento cincuenta años de historia flamenca. Cuenta con la participación de sus propias hijas, que empiezan a hacer incursiones en el universo del cante, así como la de George Benson.

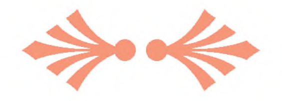
El año 2002 se inicia con un concierto en el Palacio de Bellas Artes de Bruselas, y continúa con la composición de la música para la obra *Salomé*, dirigida por Carlos Saura para el Ballet Aída Gómez, clausurando con el Sexteto el Internacional Jazz Festival de Basilea, y realizando una gira por España con Raimundo Amador. Durante este año se edita un disco llamado *Tomatito*, como parte de las recopilaciones realizadas por Nuevos Medios festejando sus dos décadas de existencia, que recoge una muestra importante de la evolución de este artista universal. Junto al guitarrista clásico Carles Trepat, hace incursión en el mundo musical de Astor Piazzolla, concierto que estrena en la XII Bienal de Flamenco en el Teatro de la Maestranza y lleva al Festival de la Guitarra de Barcelona, al Palau de la Musica Catalana y otros espacios de gran relevancia.

2003 comienza con el estreno de la obra *Romeo y Julieta* (dirigida por Emilio Hernández) del Centro Andaluz de Teatro. La crítica re-

señó la perspectiva altamente original de su puesta en escena, además de la banda sonora, compuesta por Tomatito. Realiza una gira por EE.UU., y a continuación lleva el Sexteto, junto con el concierto *Tomatito por Piazzolla*, al New National Theatre, Tokio. En octubre de 2003, Tomatito se convirtió en el primer solista de la guitarra flamenca en presentar su grupo y su obra en el Royal Albert Hall, de Londres.

Colabora en el disco *Cositas buenas,* de Paco de Lucía, en unas Bulerías dedicadas a Camarón de la Isla. Compone un proyecto para orquesta con Juan Albert Amargós, que se estrena en junio de 2004 bajo el título *Sonanta Suite*.

A mediados de ese año Tomatito edita el que es hasta ahora su último álbum como solista, *Aguadulce*, otro trabajo excepcional que cuenta con una rumba dedicada a su gran amigo, el guitarrista argentino Luis Salinas, titulada “Pa’Salinas”. El álbum obtuvo el Grammy Latino en 2005 como Mejor Album Flamenco.

1. **Barrio Negro**
   rumba
2. **La voz del tiempo**
   tangos
3. **Cañailla**
   alegrías
4. **Armonías del Romañe**
   colombiana
5. **A mi tío "El Niño Miguel"**
   bulerías
6. **Caminillo viejo**
   tangos
7. **Callejón de las canteras**
   taranta